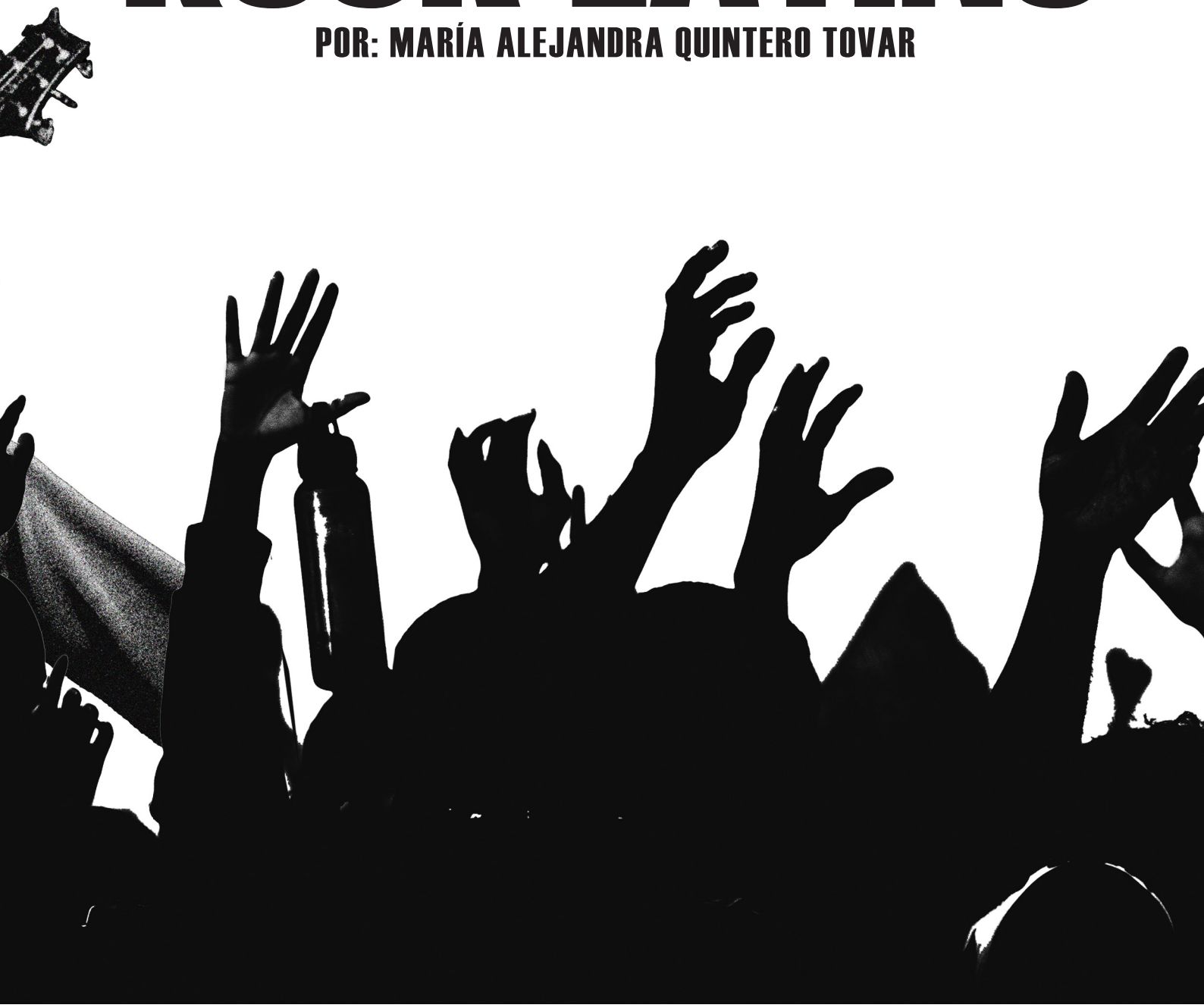
EL ESTALLIDO DEL ROCK LATINO

POR: MARÍA ALEJANDRA QUINTERO TOVAR

EL ESTALLIDO DEL ROCK LATINO

POR: MARÍA ALEJANDRA QUINTERO TOVAR



¿POR QUÉ HABLAR DEL ROCK?

“El decir que el rock latino es sencillamente un asunto de idioma es una manera simplista de definir un movimiento que ha tenido una larga trayectoria y que ha enriquecido su escencia con una gran cantidad de estilos y variaciones”

Drago Bonacich.

El rock ha sabido mantenerse en el corazón de muchas generaciones. Más que un simple género musical, fue una respuesta al silencio impuesto por una sociedad reprimida y una voz para aquellos que no la tenían.

Cuando el rock llegó a Latinoamérica, vino acompañado de numerosas bandas que experimentaron con sonidos influenciados por la música norteamericana e inglesa, dando paso a un estilo único y característico. Como tributo y forma de recordar este género musical, haré una recopilación de los acontecimientos sociales, culturales y políticos que impulsaron su crecimiento en América Latina y del gran impacto que dejó en nuestra historia.

ASÍ EMPEZÓ EL ROCK EN ESPAÑOL

El rock latino llegó para quedarse. Su influencia fue tan grande que fue bien recibido en muchos países de habla hispana. A mediados de los años 50, uno de los pioneros más recordados del rock and roll, Ritchie Valens, destacó por fusionar este género con un sonido latino muy característico en él. Un gran ejemplo de su trabajo es la reconocida canción "La Bamba", que más tarde fue interpretada exitosamente por Los Lobos en 1987, dejando más que claro que el rock no excluye lenguajes ni culturas.

A finales de los años 60, en California, surgen nuevas bandas dentro del llamado movimiento chicano, donde destacan grupos como Santana, que rápidamente se volvieron un éxito gracias a su sonido único, una mezcla entre la esencia latina y el rock. Posteriormente, en América del Sur, los años 70 vinieron acompañados de una ola de músicos influenciados por bandas como The Beatles. Entre ellos se encuentra una de las agrupaciones argentinas más conocidas de esa época: Sui Generis, liderada por Charly García y Nito Mestre.

LA DECADA DE ORO

En los años 80, el rock regresa con fuerza y alimenta el espíritu adolescente de la época. Sonidos únicos e innovadores conquistan los corazones del público hispanohablante, de la mano de músicos profundamente influenciados por sus culturas. Durante esta década nacen bandas que llevarían en alto el género del rock en toda Latinoamérica. Al principio, países como Argentina, México y Chile destacaban por tener las bandas más populares e influyentes de ese entonces, pero fue tanta la popularidad que muchos más artistas se vieron influenciados y salieron al público.

BANDAS MÁS POPULARES

Soda Stereo
Los Enanitos Verdes
Virus
Charly García
Caifanes
El Tri
Héroes del Silencio
Los Prisioneros

Augusto Pinochet
(dictadura de chile entre 1973-1990)

EL ROCK COMO UNA HERRAMIENTA SOCIAL Y POLÍTICA

El rock, más allá de ser música, fue también un arma de protesta para quienes ya estaban cansados de una sociedad reprimida. Latinoamérica no fue la excepción: países como Chile y Argentina atravesaban dictaduras donde prevalecían la muerte, la censura y la represión cultural contra el pueblo. Fue así como muchos usaron la música como forma de desahogo. Y aunque este tipo de canciones no tenía un gran alcance comercial, lograban cautivar el oído de aquellos que se sentían aplastados y silenciados por la injusticia de quienes tenían el poder en ese entonces.

Sin embargo, fue solo cuestión de tiempo para que estos artistas cayeran en fuertes polémicas debido a la enorme censura que el rock comenzó a recibir. Lo cierto es que, aunque decir la verdad fuese costoso, bandas como Los Prisioneros, que denunciaban la desigualdad y

La represión, lograron obtener un gran alcance a pesar de ser censurados múltiples veces. Esto no fue un impedimento, y hoy, con canciones como El baile de los que sobran, recordamos la lucha de quienes estaban hartos y querían ser escuchados

EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN

"A otros le enseñaron
secretos que a ti no
A otros dieron de
verdad esa cosa llamada educación
Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación
Y para qué, para
terminar bailando
y pateando piedras"

Los Prisioneros (1986)

GRITAR TAMBIEN ES FEMENINO

En las décadas de los 70, 80 y 90 comenzaron a surgir bandas lideradas por figuras femeninas que no solo cantaban, sino que también tocaban instrumentos y componían letras y melodías únicas, dejando de lado los roles de género impuestos por la sociedad conservadora de aquel entonces. Aunque para ellas también fue una lucha constante ya que eran rechazadas, ignoradas, censuradas y muchas veces no obtuvieron el reconocimiento que merecían, no dejaron de pelear ni de alzar la voz. Sus letras, consideradas controversiales en su época, abordaban temas que muchos preferían ignorar, tales como el aborto, la sexualidad, la dictadura y la violencia de género. Artistas como la argentina Fabiana Cantilo, una de las más reconocidas en Latinoamérica, con colaboraciones importantes a lo largo de su carrera musical dejan en claro que el género no es un impedimento para el arte. Y aunque tuvo que enfrentarse a una sociedad machista y a la invisibilización, eso no fue un obstáculo para compartir su música con la gente.

En el rock actual, aún contamos con artistas que influyen directamente en las nuevas generaciones, tales como Mon Laferte, Julieta Vanegas, Francisca Valenzuela y Andrea Echeverri, del reconocido grupo colombiano Aterciopelados, quienes siguen vigentes tanto con su música como con su presencia.

ADOSTEREO

LA BANDA QUE LLEVÓ EN LO ALTO AL ROCK LATINO

1. "De música ligera" – Canción Animal (1990)
2. "Persiana americana" – Signos (1986)
3. "En la ciudad de la furia" – Doble Vida (1989)
4. "Cuando pase el temblor" – Nada Personal (1985)
5. "Nada personal" – Nada Personal (1985)

Encabezada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti desde Argentina, Soda Stereo fue una de las bandas de rock más importantes e influyentes de toda Iberoamérica. Fueron el primer grupo de habla hispana en conquistar todo el continente, batiendo récords de todo tipo en ventas y asistencia a sus conciertos. Tal fue su legado, que sirvieron de inspiración para muchísimas bandas desde sus primeros éxitos en los años 80. Y, aunque la banda se disolvió, su música sigue vigente hoy en día entre las nuevas generaciones, demostrando el gran talento de sus integrantes y el inconfundible sonido único del maestro Gustavo Cerati.

Soda Stereo nació a principios de 1982 en Buenos Aires. Justo por esos años comenzaba a tener relevancia el tan conocido rock moderno o post-punk, junto a una gran variedad de nuevas propuestas musicales que inundaron todo el entorno creativo de ese entonces. En sí, Soda Stereo nos entrega un sonido muy New Wave, fuertemente influenciado por bandas como The Police, The Cure y Television. Por aquel entonces, nadie se esperaba que este grupo se convertiría en el más destacado del nuevo movimiento del rock argentino.

En 1983 comenzaron a dejar huella en los demos de Radio del Plata y en discotecas, con sus icónicas primeras versiones de "Jet-Set" y "Vitaminas". Fue hasta una noche en la que fueron llamados para suplir a la banda Nylon, que no podía tocar, cuando comenzó todo un periodo de presentaciones, y conforme a ello, la banda empezó a ganar reconocimiento entre el público.

Solo fue cuestión de tiempo para que llamaran la atención de un productor discográfico, con el que grabaron algunos demos que darían forma a lo que sería su primer disco: Soda Stereo. En él incluían letras agresivas y sarcásticas, con un toque divertido en el ritmo, tales como "Te Hacen Falta Vitaminas", "Dietético" y "¿Por qué no puedo ser del Jet-Set?".

Este disco tan característico, que combinaba el rock con influencias de ska, reggae y punk, dio como resultado una nueva estética para la escena musical de Argentina. Como era de esperarse, todos estos temas se convirtieron en un rotundo éxito, pero una de esas canciones se transformaría en el clásico más emblemático del grupo: nada más y nada menos que "Trátame Suavemente" —compuesta por Daniel Melero—. Fue aquí donde Soda Stereo comenzó a trazar su carrera musical con temas que dejaban en claro que eran muchísimo más que solo un grupo de verano.

GRACIAS TOTALES

Referencias

Historia del Rock Latino
Publicado el 17 febrero, 2019 por Lucia S. Berardinucci
https://sobredosisderocklatino.home.blog/2019/02/17/historia-del-rock-latino/

Entre la protesta social y el cómodo consumismo: un lugar para el rock latinoamericano Por Diego Macias Woitrinenero
https://distintaslatitudes.net/archivo/un-lugar-para-el-rock-latinoamericano